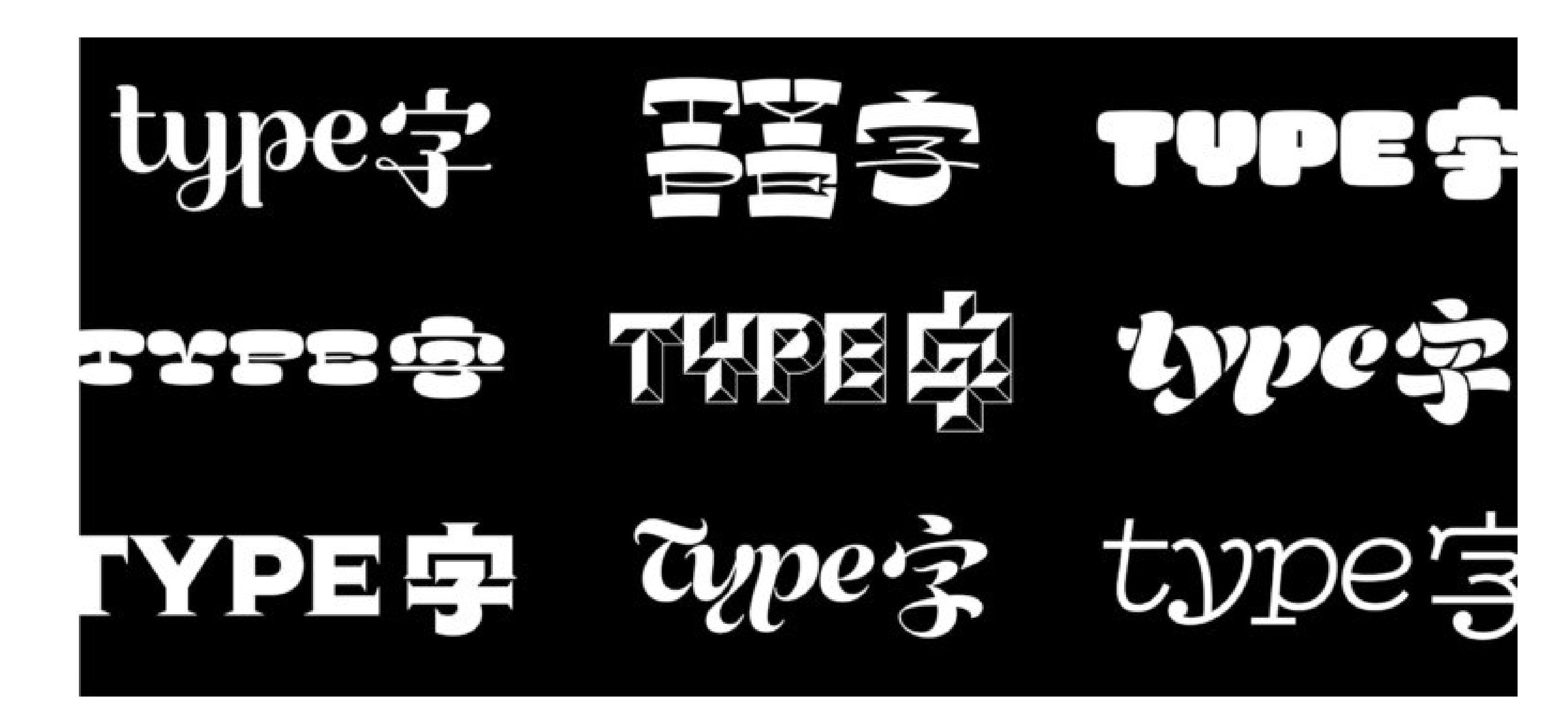
专访字体设计师:廖恬敏丨中英字体适配的秘密

BY : 关 2020年2月8日

社交媒体的发展，让信息更新迭代速度加快；**如何让消费者在短时间内理解品牌，文字充当着不可或缺的角色。**

在 Monotype 公布的2020年字体设计趋势中，认为：**在全球化影响下，品牌设计中多种语言适配尤其重要。**但中西文的适配，并不是一件容易的事情，往往设计师只能靠视觉感受判断。

本期最毕设专访：字体设计师廖恬敏， 与大家聊聊**中西文适配的两个**

方法、未来品牌字体的机遇与挑战、自由职业的心得。 本期文章3200字，干货超多!

-

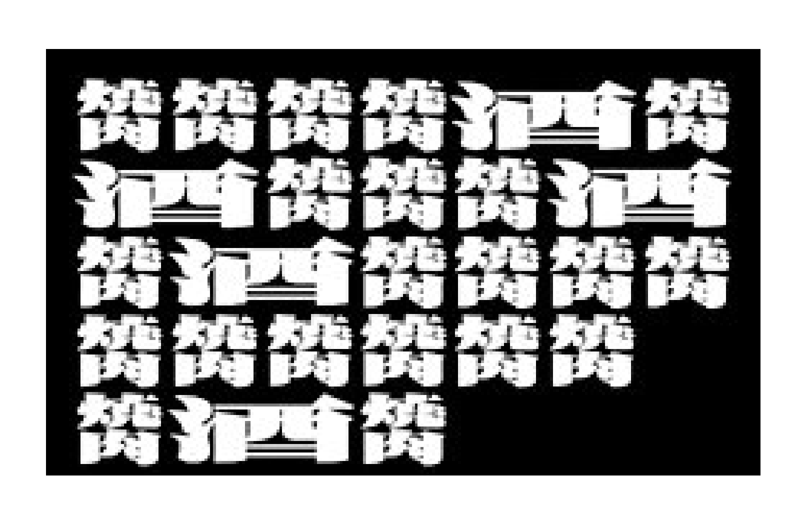

廖恬敏（Tien-Min Liao）
平面设计师、字体设计师
2018 年 Ascenders 获奖者之一
（TDC 纽约颁布的 35 岁以下最优秀的字体设计师之一）

现居纽约，致力于探索双语在个性之间的统一性，擅长定制品牌字体和汉字/中文本地化。作品获得了 NY TDC、Tokyo TDC 和森泽字体设计竞赛（铜赏）的认可。

毕业于库柏艺术学院字体设计学程，曾与多家品牌及广告公司合作：如 Pentagram、Wieden+Kennedy、TBWA 等。
?typeji.com/

文字会营造一种氛围
也会让人充满想象
(看着看着就饿了)

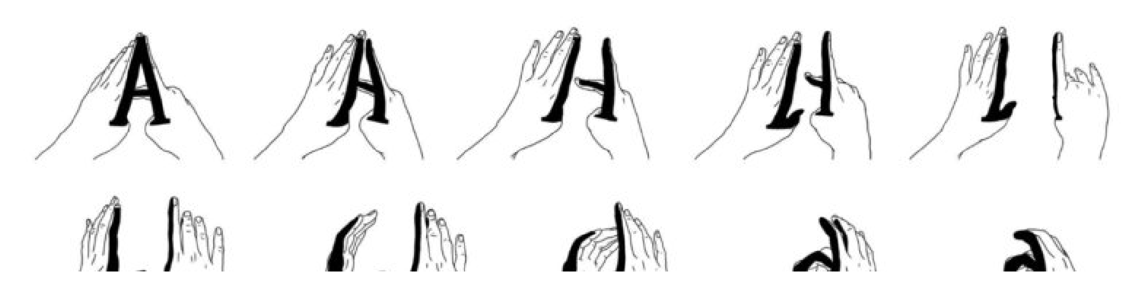

[redacted]

字与字之间的转化
可以很自然、有趣
《手指文字实验计划》

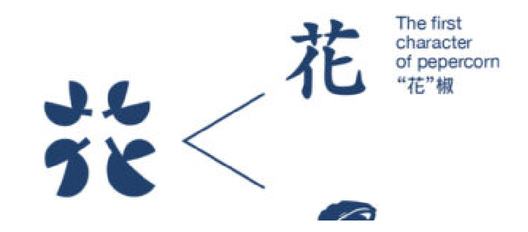
中西文品牌标准字
用细节传达统一个性
《花椒厨房品牌设计专案》

Peppercorn
Kitchen花椒

corn
花椒

Symbol concept

01
无论是美国、台湾还是大陆
都有很多不合适的
品牌标志设计

恬敏提到记得她在中学时期，就非常迷恋台湾流行歌手专辑封面的标志设计，当时就注意到，原来定制标志可以如此吸引眼球。

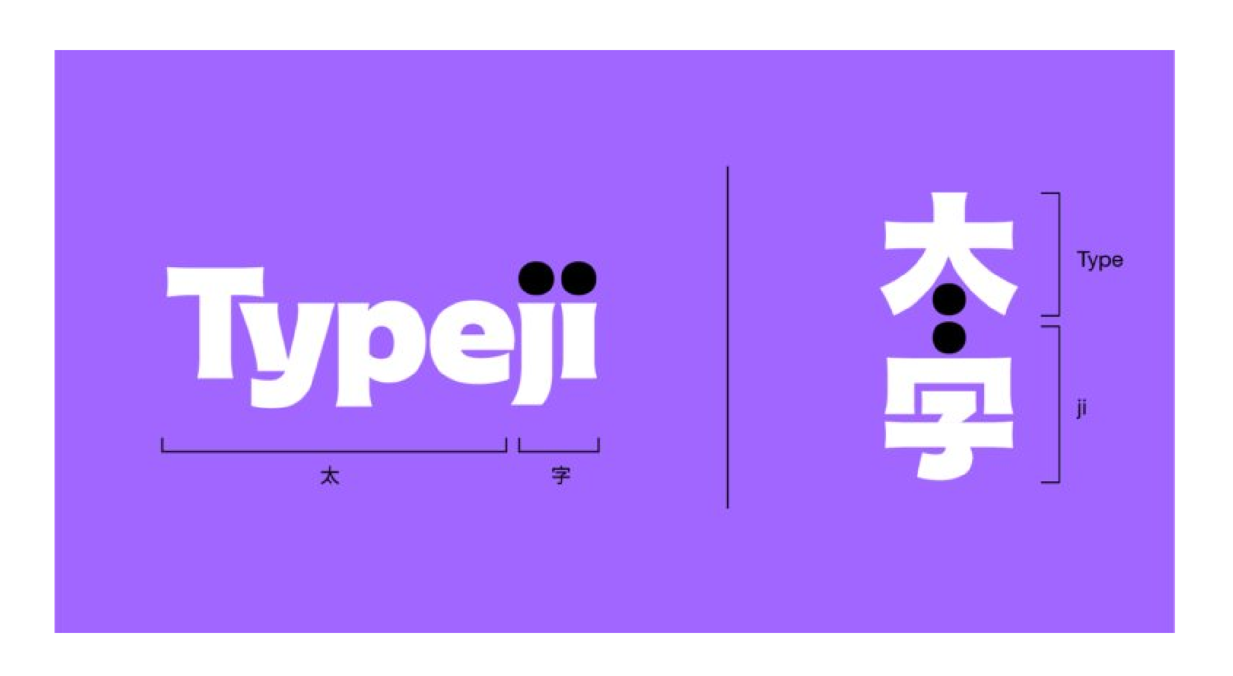
Min Sans， 一种高对比度无衬线字体，用于艺术和时尚出版物（2019）

但多年在品牌设计公司工作的经历，让恬敏发现很多品牌的双语标志并没有他们原来的标识那么好。

她发现人们常规的问题有两种：

1. 失去品牌的个性：选择一个现有的字体搭配原始的标志。但当标志独立出现时，品牌的个性就无从体现了。

2.出现错误的笔画和粗细分布：模仿原始标志来绘制翻译版本，将既有文字的特色强加在不熟悉的外语文字，或单纯仅以平面设计的眼光，将文字视为图案而忽略了文字规则。

Typeji 项目的中英文logo，有一样的个性、元素和含义（2017）

于是她开始思考是否会有一些特定的规则，能让不同语言的文字通过视觉形态传达一致的个性。在2016年，恬敏开始了「双语标准字」的研究。

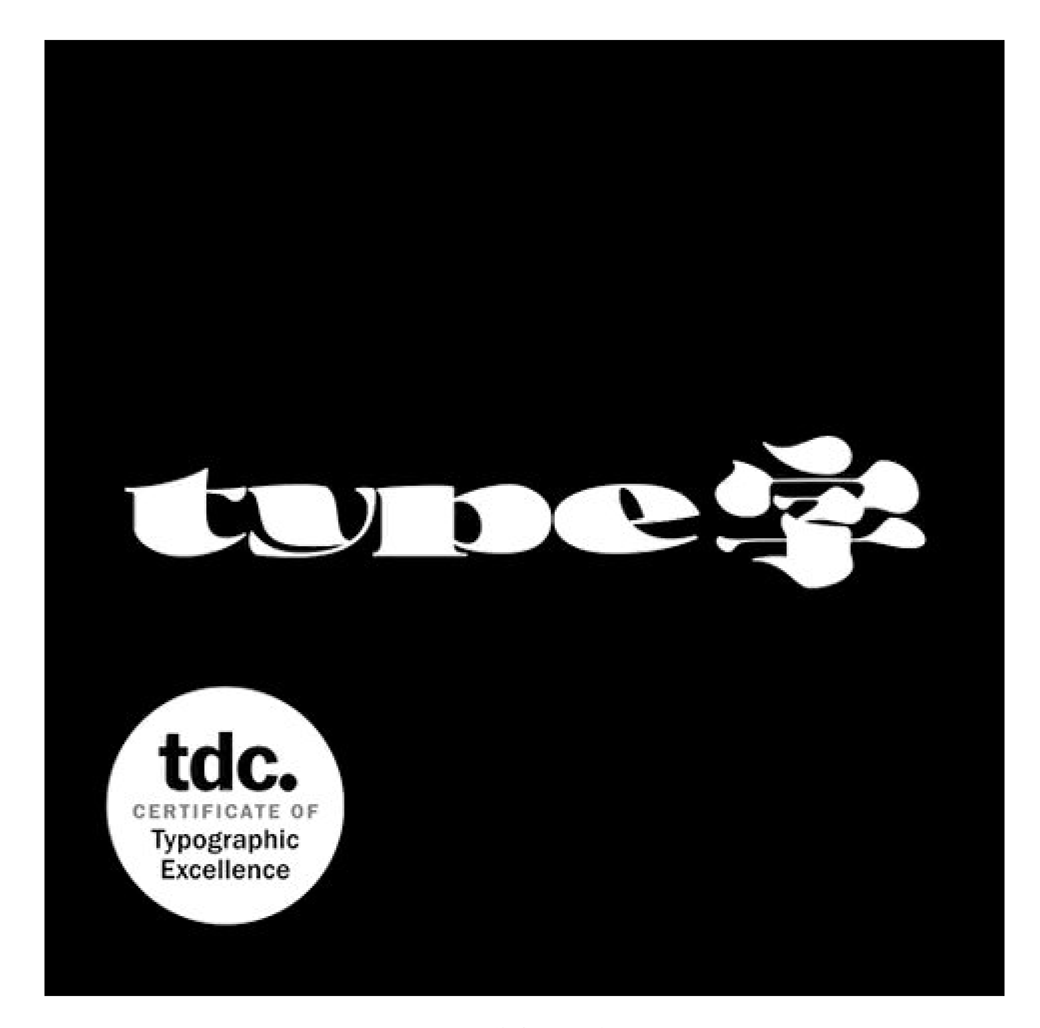

恬敏为「双语标准字」计划创作的logo

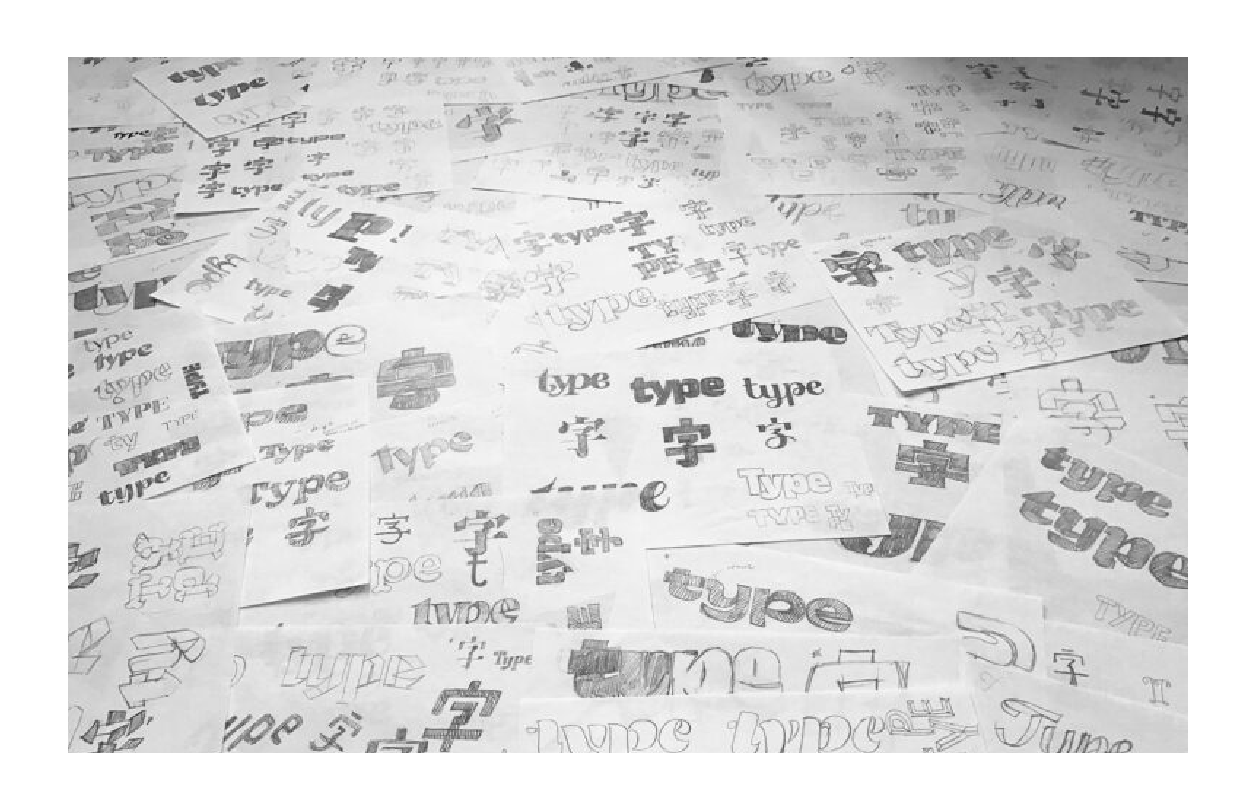
02
中西文字型适配
不是只凭视觉感受
是可以找到规律的

「双语标准字」计划是恬敏以「Type」及「字」为研究对象进行的风格对应讨论。

目的是寻找在不同字形风格情况下，两种语言都能扮演传达品牌性格、发挥一样程度重要性的设计方法，获得了64届 TDC 的沟通设计奖的卓越设计。

「双语标准字」研究展示

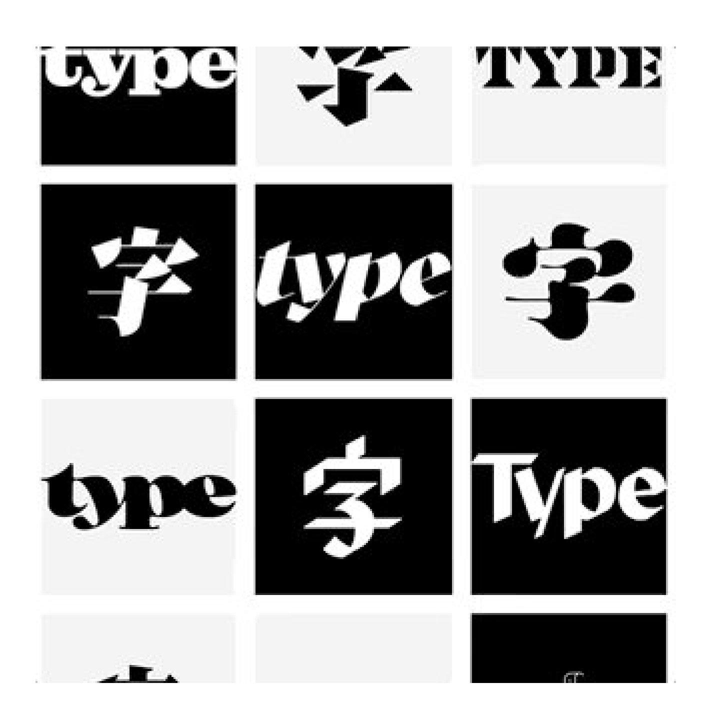

恬敏从草稿开始，寻找可能的规律

在进行50+个匹配实验后，她最后找到两个方法：

方法１：
选择字体，做有限的更改
但了解历史才能选对字体

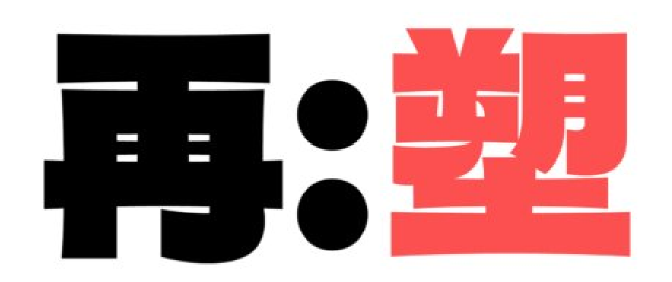
如果文字的「个性」相近，直接挑选气质类似的字体，维持本身的构造，仅在细节上互相呼应，也是一种方法。但是选择字体要先了解字体的历史，一个字体代表的精神不一定是来自于形式本身，可能是来自一个历史事件。

恬敏会在ig上更新实验成果

对于品牌字体，还需要深入了解该品牌，**包括该公司的企业精神、未来事业发展**方**向、与竞争对**手**的异同等等。**

re：form 双语标示

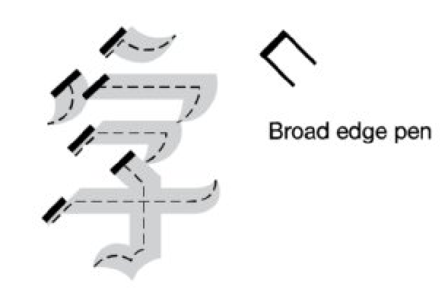
方法 2：
互相协调、注重观察

A. 维持原先的粗细骨架，带入特色
先选择好要配合的字体方向，大致上不改变文字的的传统架构（粗细分布），单纯把另一种文字的特色（例如：笔画的结尾、运笔的手势等等）当作装饰带入设计里。

若以哥特体与黑体匹配为例，起笔与终笔时形成的菱形带入明体的收笔处作为装饰，
可以使明体的设计具有哥德体的特征。

B. 想像使用一样的工具
我们也可以想像「使用一样的工具」来表现较具有书法或是笔刷特色的文字设计，这样一来两者会有更类似的笔画与外观。但首先，设计者需要了解该文字的书写工具，不同的书写工具会影响文字的结构骨架及重量分布(Weight Distribution)。

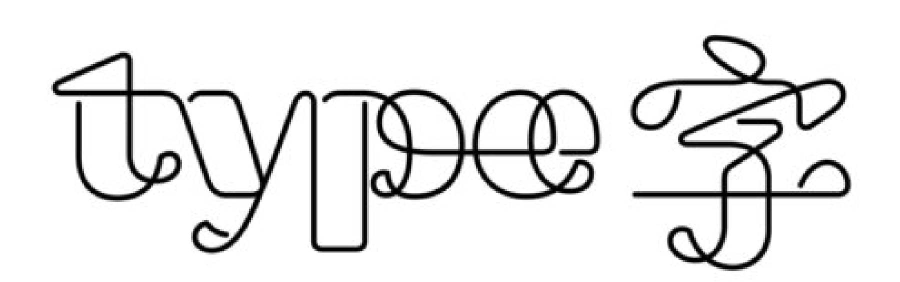

C. 图案化

最后一种搭配方法则是完全将两种文字视为图案来做，**通常这类设计更具有插画特质。**对于图案化的文字，最大的考量是文字的可识别性(Legibility)。

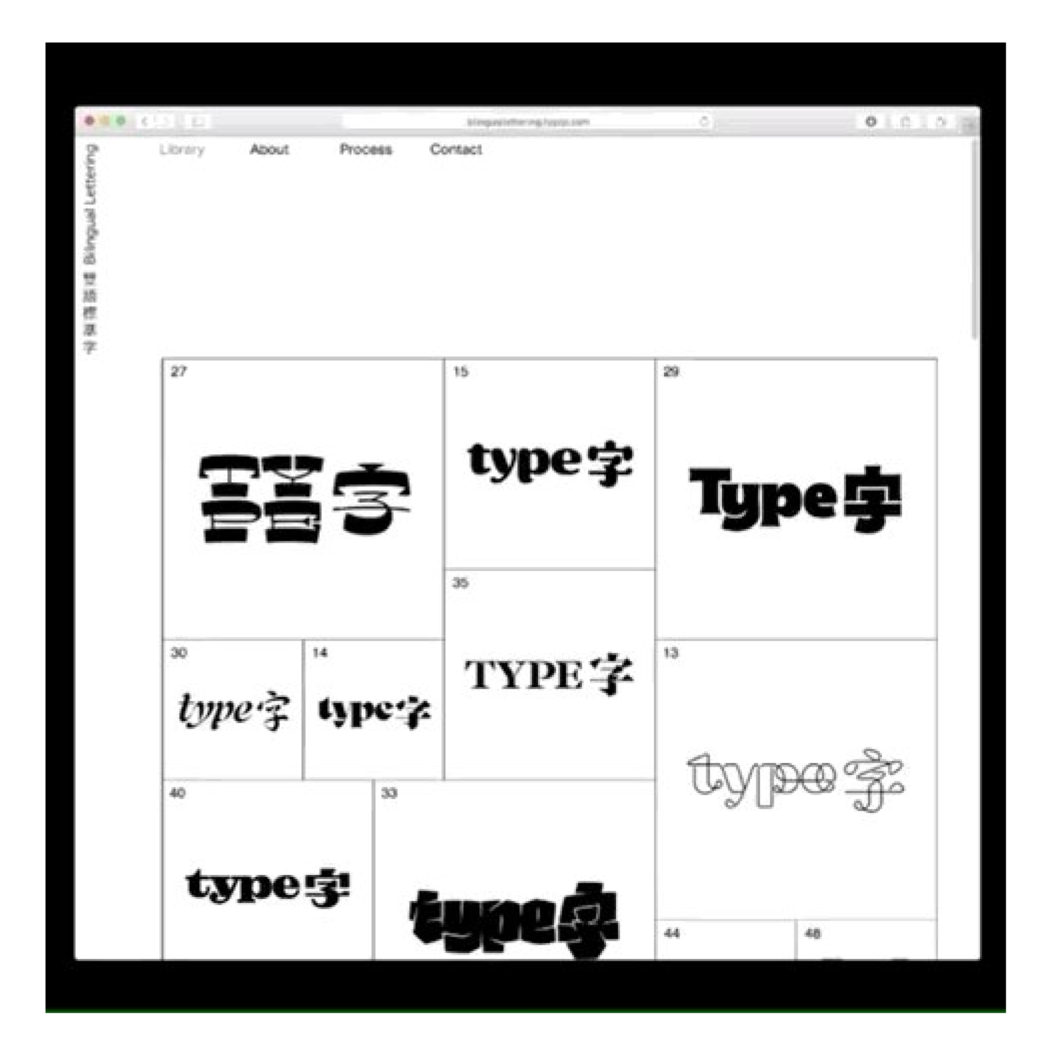

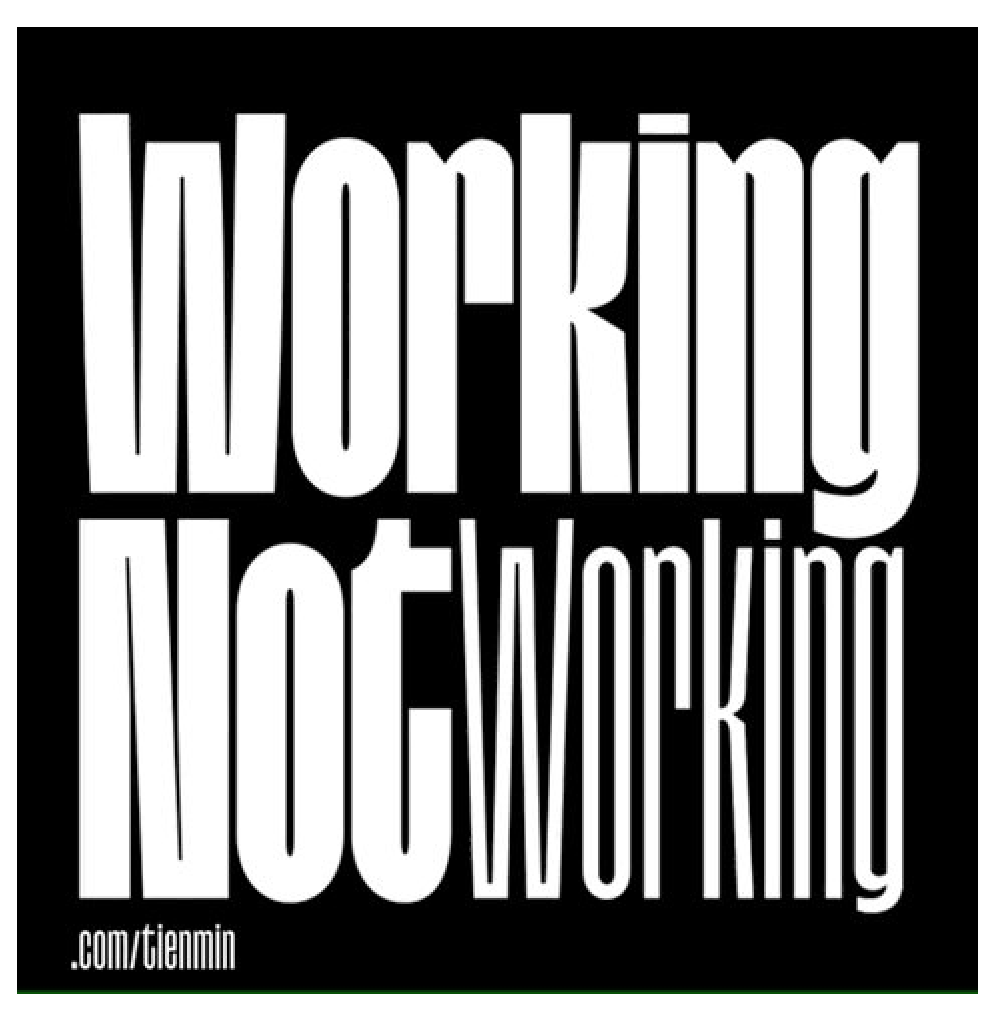
恬敏把研究记录撰写为论文，分为「观察」、「制作」、「协调」、「替代方案」四个单元，以上仅为「制作」单元的筛选内容。详情可看：bilinguallettering.typeji.com/

（小编建议对字体设计感兴趣的同学，花点时间研究看看，会有很大的提升哦）

03
字体的互动性
成为新一轮热潮

因为技术和社交媒体的发展，让品牌营销趋向动态化、电子化，于是设计师们开始了更多的技术与形式的研究，而可变字体的出现带动了字体的互动性。

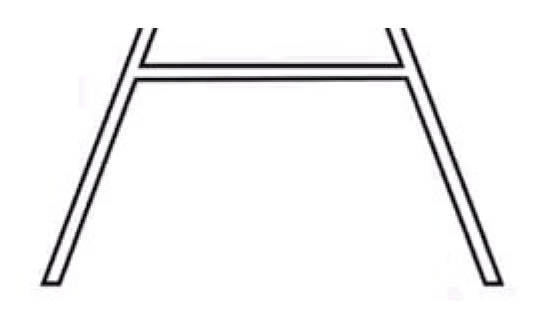

恬敏用可变字体进行网站展示

恬敏认为，在思考互动性的创作时，可以试想使用者在什么样的情况下可以触发可变字型。

例如，若是透过手机，可以把手机可以感应的变量都考虑进来。除了透过屏幕点击触发，说话的音量、手机的倾斜角度等等都可以与可变字型互动。

恬敏为 Medium Marker 的新专题文章设计了有趣的字体插图（2019）

“虽然我认为字体是有流行的周期，但不变的是设计师需要有应对这些‘潮流’的能力。”恬敏说到。

04
字体设计变得主流
但同时担心会两极分化

“字体设计变得更加主流了。”说到行业的情况时，恬敏提到。

她说到近年独立出版（拉丁文字）的数量变得庞大，中文字体设计目前看到都是以「品牌标志」 设计或是字体「设计提案」为主，投入的人也明显比以前多很多。

文字去本位化，为 Type Directors Club 出版的杂志 Typegeist Vol.1 制作的封面（2018）

但可能会出现，优秀的厂商精益求精，同时粗制滥造、大量快速生产赚快钱的字体可能也会越来越多。用 AI 来补足一些罕用字或许能被广泛使用。

在技术影响之下，创作的手段已经不再单一。但更重要的是我们如何利用技术创新，少模仿，多创作。

以逆反差为概念
制作的“奇特”字体
Ribaasu 字体，2019

Ribaasu，是一款包含了拉丁、汉字与假名字符的逆反差字体 (Reverse Contrast)。

为了做出三种文字适配的字体，恬敏以强烈的横向连结；恒定的重量分布； 逆反差所造成的奇异性格为规则，进行实验性设计。

这款字体同时获得了2019年纽约字体俱乐部评审特选奖及日本森泽字体竞赛铜赏。

Ribaasu Typeface

2020新年元旦Happy New Year! 明けましておめでとうございます。

恬敏用 Ribaasu 制作的新年海报

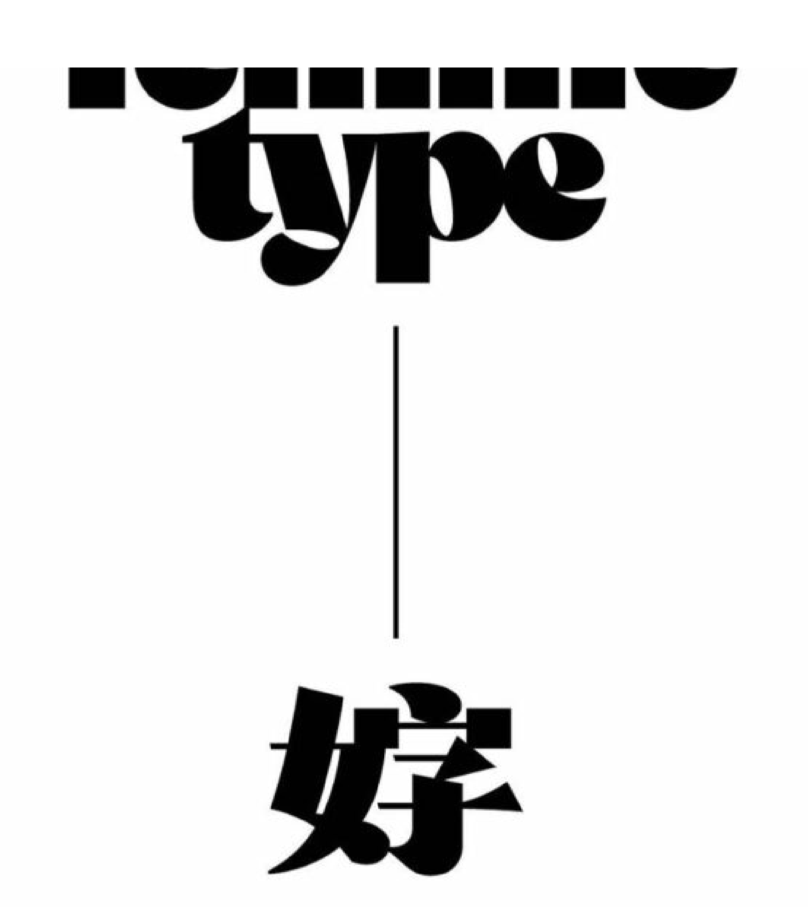
？

Q&A

Q：作为自由职业者，你是如何平衡工作和生活?

恬敏：字体设计是我的兴趣，所以不太会把工作跟生活分开。我觉得比较难更是客戶专案与个人的字体开发专案之间的平衡。我建议大家每天填工作时间表(Timesheet)，写明当日工作时数与专案名称，这样可以随时看每年的目前工作份量比例，也可以清楚了解财务状况。

恬敏为 femmetype 创作的"女性标志"

Q：可以推荐「在家办公」小建议给大家吗？
恬敏：在家办公我其实也经常分心，有点不好意思回答哈哈。不过我认为比较好的工作方式是分段式工作，工作一段时间就起来走走、煮个咖啡、看一段新闻。休息的时候就专心休息。

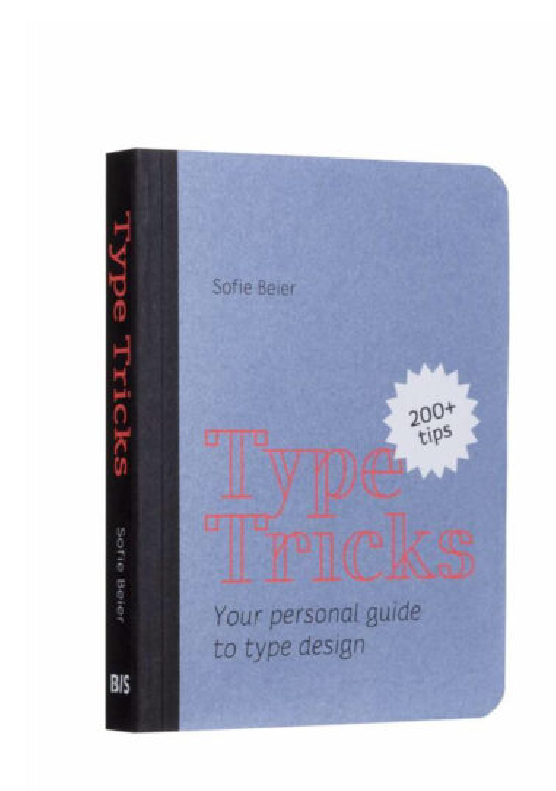
Q：最近有关注哪些好字体吗？
恬敏：无法一一列举，但是汉字最近喜欢筑紫、欧文最近最常用 Suisse。

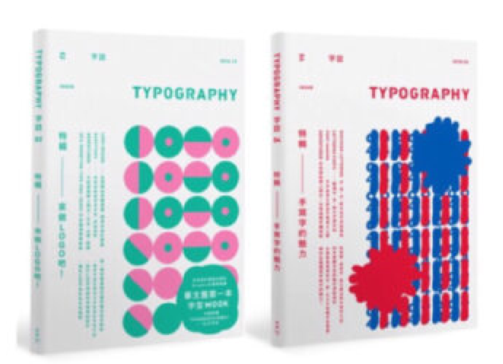
筑紫（左）、Suisse（右）

Q：有那些您比较欣赏的设计师 / 艺术家 / 创意人？
恬敏：Christian Schwartz，Berton Hasebe，Ryoko Nishizuka 等等。

Q：可以推荐一些平面设计/字体设计的书籍吗？
恬敏：（左）Type Tricks by Sofie Beier（简单易懂的欧文入门好书）、（右）Typography 字誌（脸谱出版）。

采访、编辑：关
审核：叶欣
-
未经授权 请勿转载（不免费授权）
欢迎投稿（有偿）：media@zuibishe.com

?

???
2020新开始
快点加入全球创意新青年社区
让我们一同
打造最年轻的创意集结地

Requirements

编辑
希望你：文笔逻辑清晰，英文读写优秀具国际视野，好奇心旺盛，有优秀媒体工作经验者优先

课程开发
希望你：对设计教育有独到的见解了解线上课程的开发流程，具备强大的公关能力，英文读写优秀，有设计教育经验者优先

摄影+剪辑
希望你：对内容有独到的见解，能够独立完成从脚本策划到拍摄及剪辑的全流程输出。英文读写优秀，有设计师采访拍摄经验者优先

网络营销
希望你：了解互联网营销手段，能够有趣的激活及运营社群。熟悉各大社交媒体的营销策略。有过网络产品营销经验者优先

VUE前端工程师
希望你：具备两年以上前端开发经验扎实的 JS 功底。熟练使用 VUE 并具有实战项目经验，能够快速理解需求自我制定开发计划并独立完成

全岗位实习生
希望你：外语(英文、日文等)出色，写作能力也不错，实习时间至 2 个月每周能保证 3-5 天的工作时间

坐标：深圳南山
高薪聘请人才，薪酬可面谈

请以【应聘岗位 - 现居城市 - 姓名】命名
投递内容：个人简历 + 为何你想加入最毕设 + 为何你合适最毕设某岗位
发送至邮箱 join@zuibishe.com

期待你的加入
应聘请投递至：join@zuibishe.com

Posted in 大咖洞见 and tagged 专访, 字体, 字体设计

→ Next Post
采访了8个在家办公的朋友，看看他们怎么过情人节

← Previous Post
2019日本武藏美毕设精选，一次看三个专业！